UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL

Disciplina FLS 5235 - Antropologia e música: leituras e escutas

Professores Responsáveis: Rose Satiko Gitirana Hikiji (PPGAS-USP); Marcos Câmara de Castro (Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto); Pedro Paulo Salles (Departamento de Música da ECA/USP).
Créditos: 8
Duração: 12 semanas
Objetivos

A disciplina tem como objetivo discutir abordagens de universos musicais a partir das ciências humanas, em especial da antropologia. Serão discutidas diferentes possibilidades analíticas a partir de escutas e da leitura de monografias, ensaios e artigos sobre práticas musicais em diferentes contextos, desde aldeias amazônicas até as salas de concerto metropolitanas.

Justificativa

Os estudos sobre a música constituem um campo vasto, mas pouco discutido no currículo dos antropólogos e cientistas sociais. Na formação dos músicos, por sua vez, as dimensões antropológicas e sociológicas da prática musical são pouco debatidas. Este curso pretende discutir e promover aproximações entre estes campos de saber.

Avaliação

Serão realizados seminários de discussão de textos e apreciação musical e os alunos apresentarão um trabalho final.

Ementa

Conteúdos: música dos outros (etnografias musicais entre indígenas e aborígenes); instrumentos sonoros e musicais indígenas do Brasil (organologia e categorias nativas); música em concerto (análises antropológicas e sociológicas de práticas orquestrais e da música de concerto europeia e brasileira); músicas do e no Brasil (músicas afro-brasileiras; músicas urbanas; canção); discussões e métodos em etnomusicologia.

CRONOGRAMA

14/03 **Aula 1:** Apresentação do curso e das pesquisas dos alunos.

21/03 **Aula 2:** A antropologia musical de Anthony Seeger (profa. Rose Satiko)
Leitura obrigatória:
SEEGER, Anthony. *Why Suyá sing. A musical anthropology of an Amazonian people.* Cambrige, Cambridge University Press, 1987. (capítulos 1 e 4)
Leitura complementar:
SEEGER, Anthony. "Ethnography of music". In MYERS, Helen. *Ethnomusicology. An introduction.* Londres, The MacMillan Press, 1992.
SEEGER, Anthony. *Nature and society in central Brazil. The Suya indians of Mato Grosso.* Cambridge, Harvard University Press, 1981.
SEEGER, Anthony. *Os índios e nós. Estudos sobre sociedades tribais brasileiras.* Rio de Janeiro, Editora Campus, 1980.
Seminário 1: questões metodológicas: cap. 5 de *Why Suyá Sing*

28/03 **Aula 3:** Os instrumentos sonoros e musicais indígenas do Brasil: cultura material, organologia nativa e cosmologia (Prof. Pedro Paulo Salles)
Leituras obrigatórias:
MENESES BASTOS. Rafael de. *A Musicológica Kamayurá.* Brasília: FUNAI, 1978. p.95-144

SEEGER, Antony. “Novos Horizontes na Classificação dos Instrumentos Musicais”. In:RIBEIRO, Berta. (Coord.) *Arte Índia – Suma Etnológica Brasileira* – Vol 3. Petrópolis: Vozes/FINEP/Darcy Ribeiro, 1986. p. 173-187.
VIDAL, Lux e SILVA, Aracy Lopes. “O sistema de objetos nas sociedades indígenas*:* arte e cultura material”. In: SILVA, Aracy Lopes e GRUPIONI, Luis Doniseti Benzi. *A Temática Indígena na Escola.* São Paulo/Brasília: MARI (Grupo de Educação Indígena/USP) / MEC / UNESCO, 1995. p. 369-402
Leituras complementares:
IZIKOWITZ, Karl G. Musical Instruments of the South American Indians: A Comparative Ethnological Study. Goteborg: s/ed, 1934.
STADEN, Hans. Viagem ao Brasil - Rio de Janeiro : Academia Brasileira, 1930 (capítulo a definir)

11/04 **Aula 4**: Sopros indígenas: a música e o som no complexo ritualístico (Prof. Pedro Paulo Salles)
Leituras obrigatórias:
BEAUDET, Jean-Michel. Souffles d'Amazonie: les orchestres tule des Wayãpi. Nanterre (Université de Paris X, 92023): Société d'ethnologie, 1998. p. 57-122
CARNEIRO, Maurício Soares. “Clarinetas Indígenas Brasileiras”. In: Anais do III Fórum de Pesquisa Científica em Arte, “*Para uma reflexão sobre o erudito, o popular e a indústria cultural*”, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 2005.
SALLES, Pedro Paulo. “Adjuronà: percursos simbólicos da trompa Karajá”. *Revista dos Anais do V Encontro Nacional da Associação Brasileira de Etnomusicologia-ABET*, vol. V, p. 563-575, 2011.
Leituras complementares:
BEAUDET, Jean-Michel. Souffles d'Amazonie: les orchestres tule des Wayãpi. Nanterre (Université de Paris X, 92023): Société d'ethnologie, 1998. p. 122-168
FILME: Yãkwa The Banquet of the Spirits. De Virgina Valadão e povo Emawene-Nawe. Vídeo nas Aldeias, Norad, 1995.

ATT: esta aula será ministrada pelo prof. Pedro Paulo Salles na ECA (sala a definir)

18/4 **Aula 5:** Etnografia das formações sinfônicas (prof. Marcos Câmara de Castro)
Bibliografia:
LEHMANN, Bernard. “L'envers de l'harmonie”, in Actes de la recherche en sciences sociales, Année 1995, Volume 110, Numéro 1 p. 3 – 21 (disponível em http://disciplinas.stoa.usp.br/course/view.php?id=25)
CASTRO, Marcos Câmara de. Os estilhaços da orquestra: Resenha do livro L’orchestre dans tous ses éclats: ethnographie des formations symphoniques, de Bernard Lehmann. Opus, Goiânia, v. 15, n. 1, p. 23-36, jun. 2009.
seminário 2 – discussão a partir de LEHMANN, Bernard. *L’orchestre dans tous sés éclats: ethnographie des formations symphoniques*. Paris, Éditions La Découverte, 2005

25/4 **Aula 6:** O Beethoven de DeNora (prof. Marcos)
Bibliografia:
DENORA, Tia. *Beethoven and the construction of genius*. Los Angeles, University of California Press, 1995 (capítulos a definir)
CASTRO, Marcos Câmara de. “DeNora: o contexto está no texto”. In: Per Musi, no prelo. (cópia do artigo disponível na pasta)

2/5 **Aula 7:** Tom Jobim, Racionais MC’s (prof. Walter Garcia)
Leitura obrigatória:
GARCIA, Walter. "A construção de 'Águas de março'". Rivista di Studi Portoghesi e Brasiliani, vol. XI. Pisa/ Roma, Fabrizio Serra Editore, 2009-2010. pp. 39-61. (cópia na pasta)

GARCIA, Walter. Sobre uma cena de "Fim de semana no Parque", do Racionais MC's. *Estud. av.* [online]. 2011, vol.25, n.71, pp. 221-235. ISSN 0103-4014. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142011000100015.
Leitura opcional:
GARCIA, Walter. Bim Bom: a contradição sem conflitos de João Gilberto. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

9/5 **Aula 8:** Etnografia da performance musical – estudo de caso (profa. Rose Satiko)
Leitura obrigatória:
HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. *A música e o risco*. *Etnografia da performance de crianças e jovens*. São Paulo, EDUSP, 2006. Capítulos 1 e 3
Bibliografia adicional:
Capítulos 4 e 5.
Filmes:
Hikiji, Rose Satiko. *Pulso, um vídeo com Alessandra*. São Paulo, LISA/FAPESP, 2006.

16/5 **Aula 9:** A Missão de Pesquisas Folclóricas: etnomusicologia e patrimônio imaterial (profa. convidada: Flávia Toni)
Leitura obrigatória:
Os três textos seguintes foram publicados na *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, número 30, de 2002, cujos exemplares podem ser obtidos, na íntegra, através da página da instituição, na Internet.
ANDRADE, Mário de. Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, P. 272-288
TONI, Flávia C. Me fiz brasileiro para o Brasil. P. 75-91
TRAVASSOS, Elizabeth. Mário e o folklore. P. 92-110
DVD:
AS CADERNETAS da Missão de Pesquisas Folclóricas. Centro Cultural São Paulo, 2011.
Bibliografia adicional
TRAVASSOS, Elizabeth. *Os mandarins milagrosos: arte e etnografia em Mário de Andrade e Béla Bartók.* Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.

23/5 **Aula 10:** Villa-Lobos, o Kaspar Hauser dos trópicos (prof. Marcos)
Bibliografia obrigatória:
CASTRO, Marcos Câmara de. “Villa-Lobos a Paris: un écho musical du Brésil de Anaïs Fléchet”. Resenha, in MúsicaHodie, v. 9, n. 1, 2009. (cópia na pasta)
Bibliografia complementar:
GUÉRIOS, Paulo Renato. *Heitor Villa-Lobos: o caminho sinuoso da predestinação*. Rio de Janeiro, FGV, 2003. (capítulos a definir)
FLÉCHET, Anaïs. Villa-Lobos à Paris: un écho musical du Brésil. Paris: L’Hartmattan, 2004. (capítulos a definir)

30/5 **Aula 11**: o bolero de Lévi-Strauss. (prof. Marcos)
Bibliografia obrigatória:
LÉVI-STRAUSS, Claude. « Boléro » de Maurice Ravel”. In L'Homme, Année 1971, Volume 11, Numéro 2. PP. 5-14
Leitura complementar:
LÉVI-STRAUSS, Claude. *O homem nu.* São Paulo, CosacNaify, 2011.

6/6 **Aula 12**: Steven Feld e a música Kaluli
Leitura obrigaróia:
FELD, Steve. *Sound and sentiment. Birds, weeping, poetics, and song in Kaluli expression.* Filadélfia, University of Pennsylvania Press, 1982. (capítulos a definir)
Bibliografia adicional:

FELD, Steve. “Ethnomusicology and visual communication”. *In* SHELEMAY, Kay Kaufman (ed.). *Ethnomusicology. History, definitions, and scope.* Nova Iorque, Garland Publishing, Inc., 1992.
FELD, Steve. “Sound structure as social structure”. In *Ethnomusicology,* 28 (3), 1984.
Seminário 3: Questões metodológicas.
OLIVEIRA PINTO, Tiago de. “Som e música: questões de uma antropologia sonora”. *In Revista de Antropologia.* São Paulo, USP, v. 44, n.1, 2001.
MERRIAM, Alan P. *Ethnomusicology.* “Discussion and definiton of the field”. *In* SHELEMAY, Kay Kaufman (ed.). *Ethnomusicology. History, definitions, and scope.* Nova Iorque, Garland Publishing, Inc., 1992.

Bibliografia

ANDRADE, Mário de. Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, número 30, de 2002, P. 272-288
ARAUJO JUNIOR, Samuel; PAZ, G. L. & CAMBRIA, Vincenzo (Orgs*.). Música em debate; perspectivas interdisciplinares.* Rio de Janeiro: Mauad, 2008.
ADORNO, T. W. “Idéias para a Sociologia da Música” [1959]. “O Fetichismo na música e a regressão da audição” [1938/63a]. In: *Textos escolhidos/Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Jurgen Habermas*; traduções de Jose Lino Grunnevald [Et. Al.]. 2ª edição. São Paulo: Abril Cultural (Os Pensadores), 1983.
BEAUDET, Jean-Michel. Souffles d'Amazonie: les orchestres tule des Wayãpi. Nanterre (Université de Paris X, 92023): Société d'ethnologie, 1998.
BLACKING, John. *How musical is man?.* Seattle and London, University of Washington Press, 1974.
BLACKING, John. *Music, culture & experience.* Chicago, University of Chicago Press, 1995.
CARNEIRO, Maurício Soares. “Clarinetas Indígenas Brasileiras”. In: Anais do III Fórum de Pesquisa Científica em Arte, “*Para uma reflexão sobre o erudito, o popular e a indústria cultural”*, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Curitiba, 2005.
CASTRO, Marcos Câmara de. Os estilhaços da orquestra: Resenha do livro L’orchestre dans tous ses éclats: ethnographie des formations symphoniques, de Bernard Lehmann. Opus, Goiânia, v. 15, n. 1, p. 23-36, jun. 2009.
CASTRO, Marcos Câmara de. “DeNora: o contexto está no texto”. In: Per Musi, no prelo.
CASTRO, Marcos Câmara de. “Villa-Lobos a Paris: um echo musical du Bresil de Anaïs Fléchet”. Resenha, in MúsicaHodie, v. 9, n. 1, 2009.
DENORA, Tia. *Beethoven and the construction of genius*. Los Angeles, University of California Press, 1995
DIAS, Márcia T. *Os Donos da Voz*. São Paulo: Ed. Boitempo, 2000.
ELIAS, Norbert. *Mozart: sociología de un genio*. Barcelona, Ediciones 62 S.A., 1991
FELD, Steve. “Ethnomusicology and visual communication”. *In* SHELEMAY, Kay Kaufman (ed.). *Ethnomusicology. History, definitions, and scope.* Nova Iorque, Garland Publishing, Inc., 1992.
FELD, Steve. “Sound structure as social structure”. In *Ethnomusicology,* 28 (3), 1984.
FELD, Steve. *Sound and sentiment. Birds, weeping, poetics, and song in Kaluli expression.* Filadélfia, University of Pennsylvania Press, 1982.
GARCIA, Walter. Bim Bom: a contradição sem conflitos de João Gilberto. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
GARCIA, Walter. "A construção de 'Águas de março'". Rivista di Studi Portoghesi e Brasiliani, vol. XI. Pisa/ Roma, Fabrizio Serra Editore, 2009-2010. pp. 39-61.
GARCIA, Walter. Sobre uma cena de "Fim de semana no Parque", do Racionais MC's. *Estud. av.* [online]. 2011, vol.25, n.71, pp. 221-235. ISSN 0103-4014. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142011000100015.
GUÉRIOS, Paulo Renato. *Heitor Villa-Lobos: o caminho sinuoso da predestinação*. Rio de Janeiro, FGV, 2003
Bibliografia complementar:

FLÉCHET, Anaïs. Villa-Lobos à Paris: un écho musical du Brésil. Paris: L'Hartmattan, 2004.
HIKIJI, Rose. *A música e o risco*. *Etnografia da performance de crianças e jovens*. São Paulo, EDUSP, 2006.
IZIKOWITZ, Karl G. Musical Instruments of the South American Indians: A Comparative Ethnological Study. Goteborg: s/ed, 1934.
LEHMANN, Bernard. *L'orchestre dans tous sés éclats: ethnographie des formations symphoniques*. Paris, Éditions La Découverte, 2005
LEHMANN, Bernard. "L'envers de l'harmonie", in Actes de la recherche en sciences sociales, Année 1995, Volume 110, Numéro 1 p. 3 – 21
LUCAS, Elizabeth. Música e Sociedade. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 5, n. 11, p. 7-10, 1999.
LEVI-STRAUSS, Claude. "Boléro de Maurice Ravel", in L'Homme, vol.11(2), [1971], pp. 5-14.
LÉVI-STRAUSS, Claude. *O cru e o cozido.* São Paulo, Brasiliense, 1991.
LÉVI-STRAUSS, Claude. *Olhar escutar ler.* São Paulo, Companhia das Letras, 1997.
LÉVI-STRAUSS, Claude. « Boléro » de Maurice Ravel". In L'Homme, Année 1971, Volume 11, Numéro 2. PP. 5-14
LÉVI-STRAUSS, Claude. *O homem nu.* São Paulo, CosacNaify, 2011.
MATOS, TRAVASSOS & MEDEIROS. *Palavra cantada: ensaios sobre poesia, musica e voz.* RJ, Zahar, 2008.
MENESES BASTOS, Rafael de. *A Festa da Jaguatirica: Uma Partitura Crítico-Interpretativa.* Tese de Doutorado em Antropologia, Universidade de São Paulo, 1990.
MENESES BASTOS, Rafael de. *A Musicológica Kamayurá.* Brasília: FUNAI, 1978.
MERRIAM, Alan P. *Ethnomusicology.* "Discussion and definiton of the field". *In* SHELEMAY, Kay Kaufman (ed.). *Ethnomusicology. History, definitions, and scope.* Nova Iorque, Garland Publishing, Inc., 1992.
MERRIAM, Alan P. *The Anthropology of music.* Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 1997.
MONTARDO, Deise Lucy O. *Através do Mbaraka*: Música, dança e xamanismo guarani. São Paulo: Edusp, 2009
MORELLI, Rita. *Indústria Fonográfica: um estudo antropológico.* Campinas: Editora da UNICAMP, 1991.
NETTL, Bruno. *The study of ethnomusicology. Thirty-one Issues and Concepts*. Urbana, University of Illinois Press, 1983.
OLIVEIRA PINTO, Tiago de. *Etnomusicologia: da música brasileira à música* mundial. In REVISTA USP, São Paulo, n.77, p. 6 -11, março/maio 2008
OLIVEIRA PINTO, Tiago de. "Som e música: questões de uma antropologia sonora". *In Revista de Antropologia.* São Paulo, USP, v. 44, n.1, 2001.
RUIZ, Irma. Aborigen, sudamericana y transgresora: la ingeniosa flauta de Pan de las mujeres *mbya-guaraní. Revista Transcultural de Musica, vol 15, 2011. Buenos Aires: Conicet.*
SALLES, Pedro Paulo. "Adjuronà: percursos simbólicos da trompa Karajá". *Revista dos Anais do V Encontro Nacional da Associação Brasileira de Etnomusicologia-ABET,* vol. V, p. 563-575, 2011.
SANDRONI, C. . Feitiço decente: transformações do samba no Rio de Janeiro, 1917-33. 1. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
SEEGER, Antony. "Novos Horizontes na Classificação dos Instrumentos Musicais". In:RIBEIRO, Berta. (Coord.) *Arte Índia – Suma Etnológica Brasileira – Vol 3.* Petrópolis: Vozes/FINEP/Darcy Ribeiro, 1986.
SEEGER, Anthony. "Ethnography of music". In MYERS, Helen. *Ethnomusicology. An introduction.* Londres, The MacMillan Press, 1992.
SEEGER, Anthony. *Nature and society in central Brazil. The Suya indians of Mato Grosso.* Cambridge, Harvard University Press, 1981.
SEEGER, Anthony. *Os índios e nós. Estudos sobre sociedades tribais brasileiras.* Rio de Janeiro, Editora Campus, 1980.

SEEGER, Anthony. *Why Suyá sing. A musical anthropology of an Amazonian people.* Cambrige, Cambridge University Press, 1987.
STADEN, Hans. Viagem ao Brasil - Rio de Janeiro : Academia Brasileira, 1930
TATIT, Luiz. *O Século da Canção.* Ateliê Editorial, 2004.
TINHORÃO, José Ramos. História social da musica popular brasileira. São Paulo: Editora 34, 1998.
TINHORÃO, José Ramos. As origens da canção urbana. São Paulo: Editora 34, 2011.
TONI, Flávia Camargo. *Mário de Andrade e Villa-Lobos.* São Paulo: Centro Cultural São Paulo, 1987.
TONI, Flávia Camargo. *A Missão de Pesquisas Folclóricas do Departamento de Cultura*. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, 1985.
TONI, Flávia C. Me fiz brasileiro para o Brasil. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, número 30, de 2002P. 75-91
TRAVASSOS, Elizabeth. *Os mandarins milagrosos: arte e etnografia em Mário de Andrade e Béla Bartók.* Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
TRAVASSOS, Elizabeth. Mário e o folklore. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, número 30, de 2002P. 92-110
WEBER, Max. *Os fundamentos racionais e sociológicos da música.* São Paulo, Edusp, 1995.
WISNIK, José Miguel. *O som e o sentido. Uma outra história das músicas.* São Paulo, Companhia das Letras, 1999.
VIDAL, Lux e SILVA, Aracy Lopes. "O sistema de objetos nas sociedades indígenas*:* arte e cultura material". In: SILVA, Aracy Lopes e GRUPIONI, Luis Doniseti Benzi. *A Temática Indígena na Escola.* São Paulo/Brasília: MARI (Grupo de Educação Indígena/USP) / MEC / UNESCO, 1995.

DVD:
AS CADERNETAS da Missão de Pesquisas Folclóricas. Centro Cultural São Paulo, 2011.

FILMES:
Pulso, um vídeo com Alessandra. De Rose Satiko G. Hikiji. São Paulo, LISA/FAPESP, 2006.
Yãkwa The Banquet of the Spirits. De Virgina Valadão e povo Emawene-Nawe. Vídeo nas Aldeias, Norad, 1995.